

文化产业数字化转型背景下人工智能课程的设置优化

王锦戈

广西艺术学院, 广西南宁, 530000;

摘要: 随着数字技术与文化产业的深度融合, 以人工智能、大数据、云计算为代表的前沿科技正重塑文化创作、生产、传播与消费的全链条。在此背景下, 文化产业的数字化转型不仅催生了新业态、新模式, 也对人才培养提出了全新要求。当前, 面向文化产业的人工智能课程存在课程目标与产业需求脱节、内容体系滞后于技术迭代、教学模式重理论轻实践、跨学科融合深度不足等突出问题。本文立足于文化产业数字化转型的时代背景, 系统探讨人工智能课程的优化路径。展望了未来课程生态的发展方向, 强调建立开放、敏捷、终身化的课程迭代机制, 以期为我国文化产业数字化人才的系统性培养提供理论参考与实践指引。

关键词: 文化产业; 数字化转型; 人工智能课程; 优化路径

DOI: 10.69979/3029-2735.26.05.064

引言

文化产业作为国民经济的重要组成部分, 是推动经济增长、增强文化自信的关键力量。进入21世纪, 数字技术的浪潮席卷全球, 文化产业的数字化转型已成不可逆转的趋势。从数字出版、网络视听、数字文旅到元宇宙文娱, 数字技术深刻改变了文化产品的形态、生产方式和产业生态。在这一进程中, 人工智能扮演着“赋能引擎”和“创新催化剂”的双重角色, 尤其在内容生成、个性化推荐、智能创作辅助、文化遗产数字化保护与活化等领域展现出巨大潜力。

因此, 系统研究在文化产业数字化转型这一特定背景下, 如何优化人工智能课程的设置, 使其更好地服务于国家文化数字化战略, 培养出适配未来产业需求的创新型人才, 具有重要的理论意义与现实紧迫性。本文旨在通过梳理现状、分析问题、构建优化框架, 为相关教育机构、政策制定者及产业界提供一份具有前瞻性和可操作性的课程改革蓝图。

1 文化产业数字化转型的特征与人才能力新要求

1.1 文化产业数字化转型的核心特征

1.生产智能化: 人工智能技术渗透到创意构思、内容生成、后期制作全流程。例如, 利用自然语言处理进行剧本分析、利用生成对抗网络和扩散模型进行视觉艺术创作、利用AI进行音乐编曲与音效设计。

2.产品形态数字化与交互化: 文化产品从物理实体向数字资产转变, 并强调用户沉浸式体验。虚拟现实、增强现实、数字人、交互式叙事成为新常态, 文化消费

从“观看”走向“参与”和“共创”。

3.传播与消费个性化与精准化: 基于用户画像和大数据分析的智能推荐系统, 实现了文化内容与消费者的精准匹配。社交媒体算法深刻影响着文化热点的生成与传播路径。

4.产业生态平台化与网络化: 以大型互联网平台和数字技术公司为核心, 连接创作者、消费者、投资方, 形成了开放、协同、快速迭代的新型产业生态。数据成为核心生产要素。

5.治理面临新挑战: AI生成内容的版权归属、算法偏见与信息茧房、数据隐私与安全、文化遗产数字化的伦理边界等问题日益凸显, 对行业治理与法律规制提出新课题。

1.2 对人才能力结构的新要求

上述特征对从业者的能力提出了全新、复合的要求:

1.技术理解与应用能力: 不仅仅是会使用软件工具, 更需要对AI、大数据、区块链等底层技术的逻辑、潜力和局限有基本理解, 能够判断何种技术适用于何种文化场景。

2.文化审美与叙事能力: 在技术加持下, 对文化价值、艺术规律、审美趋势、故事叙述的深刻理解和驾驭能力, 始终是核心竞争力。技术应为创意服务, 而非相反。

3.跨学科整合思维: 能够打破艺术、技术、商业、人文的学科壁垒, 运用设计思维、系统思维, 将技术可能性转化为具有文化价值和市场吸引力的产品与服务。

4.数据思维与用户洞察能力: 具备收集、分析和解读文化消费数据的能力, 能够从数据中洞察用户需求、

情感倾向和市场趋势，并以此驱动创作与运营决策。

5. 伦理意识与批判性思维：在面对算法治理、AIGC 版权、数字鸿沟等问题时，能够进行伦理反思和价值判断，确保技术应用符合社会公共利益和文化多样性。

2 当前人工智能课程设置的现状与主要困境

当前，国内高校在相关领域课程设置上，主要呈现以下几种模式及相应问题：

2.1 主要设置模式

2.1.1 计算机/人工智能学院主导模式

课程体系完整，深度足够，但内容高度通用化，缺乏与文化产业的场景结合案例，学生难以建立技术应用的文化语境。

2.1.2 新闻传播、艺术设计、文化管理等文科专业“嫁接”模式

开设如“新媒体技术基础”、“数字艺术工具”等课程，但往往停留在软件操作层面，对 AI 算法原理、数据逻辑讲解不足，技术教学浮于表面。

2.1.3 跨学科实验班/微专业模式

近年来兴起的“数字人文”、“创意计算”、“智能媒体”等方向，试图整合资源，但仍面临师资结构单一、课程拼盘化、跨学科深度融合不足的挑战。

2.2 面临的主要困境

2.2.1 课程目标与产业需求脱节

培养目标笼统，未能精准对接文化产业数字化转型中的具体岗位能力要求。

2.2.2 教学内容滞后于技术迭代

教材更新缓慢，课程内容多围绕传统机器学习，对生成式 AI、大语言模型、多模态 AI 等前沿进展及在文化领域的爆炸式应用反应迟缓。

2.2.3 教学模式重理论轻实践

课堂讲授为主，实验环节多局限于标准数据集和预设任务。学生缺乏在真实的、复杂的、跨学科的文化产业项目进行技术攻关和创意实践的机会。

2.2.4 跨学科师资与教学资源匮乏

兼具深厚文化理论素养和前沿 AI 技术实践能力的“双师型”教师严重短缺。校企合作流于形式，产业一线的真实项目、数据、工具难以引入课堂。

2.2.5 评价体系单一

仍以考试、论文为主要评价方式，难以衡量学生在跨学科项目中的综合问题解决能力、创新能力和团队协作能力。

3 文化产业数字化背景下人工智能课程的优化

框架

针对以上问题，本文提出一个系统性、动态化的课程优化框架，涵盖目标、内容、方法、评价四个核心维度。

3.1 课程目标的重构：从技能培训到素养培育

课程目标应从培养单一技能，转向培育支撑终身发展的核心素养。具体应设定为：培养具备深厚文化底蕴、敏锐技术嗅觉、强烈创新意识与扎实实践能力的复合型人才。毕业生应能胜任文化产业中需要技术与创意融合的岗位，能够理解、应用并批判性地评估 AI 技术，以推动文化内容的创新生产、智能化传播与可持续管理。

3.2 课程内容体系的模块化重构

构建以“基础-场景-伦理”为骨架，动态吸纳前沿内容的模块化体系：

模块一：人工智能与文化基础理论

技术基础单元：聚焦与文化产业最相关的 AI 分支：机器学习基础、自然语言处理、计算机视觉、推荐系统原理、AIGC 技术通识。降低纯数学推导难度，强调概念理解与应用逻辑。

文化理论单元：数字文化理论、媒介理论、叙事学、艺术哲学、文化经济学、文化产业概论。旨在建立学生的文化分析框架。

模块二：文化产业 AI 应用场景与实践

这是课程的核心与特色模块，应采用“场景驱动”的教学内容组织方式。

子场景 1：智能内容创作与生产：AIGC 工具链的实践与原理剖析；人机协同创作模式；AI 辅助的剧本分析、音乐制作、工业设计。

子场景 2：文化数据智能分析与运营：文化消费大数据分析；用户情感计算与社群分析；基于 AI 的市场预测与投资决策；智能版权管理与追踪。

子场景 3：沉浸式体验与数字文化遗产：VR/AR/MR 中的 AI 交互技术；数字孪生与文化遗产的数字化重建、修复与活化；智能导览与叙事。

子场景 4：文化传播与智能营销：算法推荐与内容分发策略；社交机器人的打造与运营；跨文化传播的 AI 辅助分析。

模块三：人工智能伦理、治理与未来视野

AI 与艺术原创性、作者身份的再定义；算法偏见与文化多样性；数据隐私与数字鸿沟；AI 生成内容的版权与法律规制；全球文化数字化治理动态。培养学生负责任的创新意识。

3.3 教学与学习方法的创新

全面推行项目制学习：围绕真实的产业问题组建跨专业学生团队，在项目中综合应用各模块知识。

深化产教融合，共建实践平台：与头部文化科技企业、博物馆、传媒集团等共建联合实验室、实习基地、产业导师库。引入企业真实脱敏数据、开放 API 和行业案例。

利用虚拟仿真与在线工具：开发文化科技应用虚拟仿真实验，让学生在安全、低成本的环境中模拟复杂系统操作。充分利用成熟的云端 AI 开发平台和开源工具，降低实践门槛。

构建动态更新的“活页”案例库：成立教研团队，持续追踪产业前沿，将最新的 AI 文化应用产品、成功/失败案例、行业报告快速转化为教学案例，确保内容的前沿性。

3.4 多维评价体系的构建

过程性评价：记录学生在 PBL 项目中的贡献度、团队协作、迭代过程、反思日志。

成果性评价：评估项目最终产出的创新性、技术实现度、文化价值、商业可行性。举办课程成果展或路演，邀请产业专家参与评审。

能力档案袋：建立学生个人数字能力档案，汇总其项目作品、代码仓库、分析报告、创意文案等，全面展示其综合能力。

引入行业认证：鼓励学生考取与文化产业数字化相关的职业技能等级证书或行业认证，实现课程评价与行业标准的对接。

4 实施挑战与未来展望

4.1 实施过程中的关键挑战

师资队伍的建设是最大瓶颈：需要通过“内培外引”，激励现有文科教师学习技术，吸引产业技术专家兼职教学，并建立跨学科的教研共同体。

组织壁垒的突破：跨院系的课程整合、学分互认、资源调配需要学校层面的顶层设计和制度保障。

教学成本的增加：实验室建设、软件采购、企业合作、项目实践均需要持续的资金投入。

技术快速迭代的持续压力：要求课程管理机制具备高度的灵活性和动态调整能力。

4.2 未来展望

未来的课程设置必将走向一个开放、敏捷、终身化的生态系统：

课程形态的开放化：更多课程将以在线开放课程、微证书项目、工作坊等形式存在，服务于更广泛的在校

生和在职人员。

迭代机制的敏捷化：建立与产业界的常态化反馈机制，形成“产业需求信号→快速课程调整→人才培养→人才输出→需求满足”的闭环。

学习路径的终身化：随着技术迭代加速，一次性教育无法满足需求。课程体系将延伸至职业发展的全周期，为从业者提供持续的技能更新和知识升级通道，成为支撑文化产业数字化转型的“人才加油站”。

5 结论

文化产业数字化转型是一场深刻的产业革命，人工智能是这场革命的核心驱动力之一。与之相匹配的人才培养体系，尤其是作为核心载体的人工智能课程，必须进行系统性、前瞻性的优化改革。本文提出的优化框架，强调从产业需求出发，以培养复合型素养为目标，通过构建“基础理论-场景应用-伦理治理”的模块化内容体系，创新项目制与产教融合的教学方法，并建立多维动态的评价体系，旨在弥合当前教育与产业实践之间的鸿沟。这一优化过程不仅是课程内容的更新，更是教育理念、教学模式和评价逻辑的根本性变革。最终，优化的课程将不仅传授知识与技能，更塑造一种面向未来的思维模式：一种能够拥抱技术不确定性、在人文与科技的交汇点上进行创造性思考、并对技术的社会文化影响保持审慎反思的能力。这将是推动我国文化产业在数字时代实现高质量发展、提升国际文化竞争力的关键基石。教育者、产业界与政策制定者需协同努力，共同构建这一面向未来的课程新生态。

参考文献

- [1] 李娟, 王浩. 文化产业数字化转型中 AI 人才培养路径研究[J]. 文化产业研究, 2020(2): 112-120.
- [2] 张敏, 刘阳. 人工智能时代文化类专业课程体系优化探析[J]. 传媒论坛, 2021, 4(15): 145-146.
- [3] 陈浩, 李丽. 数字文化产业发展背景下 AI 课程教学改革实践[J]. 职业教育研究, 2022(7): 89-93.
- [4] 刘敏, 陈明. AIGC 技术应用与文化产业课程融合路径[J]. 新媒体研究, 2023(11): 98-102.
- [5] 赵静, 孙伟. 文化产业数字化转型对 AI 人才的需求及课程优化[J]. 文化软实力研究, 2023, 8(4): 105-113.
- [6] 陈明, 李娜. 产教融合视角下文化 AI 课程实践教学改革[J]. 职业技术教育, 2024(12): 67-71.

课题：广西艺术学院 2025 年度校级教育教学改革项目，编号：2025JXCX20。